MUSEO LA TERTULIA

Rembrandt

69 grabados / 1630-1659

MUSEO LA TERTULIA

25 nov 2015 •• 28 feb 2016

PRESENTACIÓN

El grabado surgió como nueva técnica artística durante el Renacimiento en Europa y encontró uno de sus puntos más altos durante el Barroco en la obra de Rembrandt van Rijn (1606-1669). Su vida atravesó un siglo durante el cual Holanda fue de las mayores potencias mundiales gracias a ser el principal puerto de Europa en tiempos de su apogeo colonial. En Ámsterdam florecía una nueva clase, la burguesía, que reclamaba otras formas de arte para representarse y para exhibir en sus casas. Los grabados, más accesibles que las pinturas, tuvieron un gran auge entre ese nuevo público. La maestría de Rembrandt en la técnica del aguafuerte le permitió llevar al límite las posibilidades del claroscuro con todas sus connotaciones simbólicas.

Entre los 69 grabados que se exhiben en el Museo La Tertulia, además de un grupo importante de imágenes religiosas y de retratos, se cuenta también con una muestra de los otros campos que exploró: escenas de vida cotidiana, caracteres típicos, ejercicios académicos y desnudos. Este amplio panorama permitirá a los visitantes ver las distintas conexiones y puntos intermedios y, en los cruces, entender cómo en las imágenes religiosas exhibe sus propias obsesiones y pasiones, a la vez que en las obras de género nos deja ver sus estrategias de puesta en escena y de concepción de los personajes. Los ejercicios académicos y la posibilidad de ver estampas de todos sus momentos creativos darán elementos al público para entender sus distintos usos expresivos de los recursos del grabado.

Para un museo como La Tertulia, en cuya historia el arte gráfico ha ocupado un lugar fundamental y cuyo taller de grabado ha hecho parte crucial de la formación de sus artistas y su público, constituye un momento muy importante recibir los grabados de Rembrandt. En tiempos en los que la modernidad no deja de ser pensada y cuestionada, sus aguafuertes resultan una ocasión única para reconocer el tipo de distribución de arte que inauguran, el mundo globalizado (capitalista y colonial) en el que surgen y el sujeto reflexivo que vemos constituirse en sus imágenes.

Alejandro Martín Maldonado
Curador del Museo La Tertulia

LOS GRABADOS DE REMBRANDT

La obra en grabado de Rembrandt van Rijn atraviesa cuatro etapas de evolución: la de juventud, en su villa natal de Leiden, de 1625 a 1631; el primer periodo de Ámsterdam, de 1632 a 1639; el segundo periodo de Ámsterdam o etapa intermedia, entre 1640 y 1647; y entre 1647 y su muerte, ocurrida el 4 de octubre de 1669. El proceso estético de Rembrandt no puede someterse a clasificaciones estilísticas rígidas pues siembre se mantuvo en permanente evolución y transformación, aunque podemos establecer algunas características que se conservarán como elementos determinantes en su obra: su honda penetración en la condición humana, sobre todo a la hora de mostrar los rasgos del carácter y el interior de los individuos, y la importancia del claroscuro como expresión técnica.

Su originalidad se aprecia cuando comienza a advertirse su técnica propia de texturas de empastes que arañan la pintura y su investigación sobre la luz. Su posterior estancia en Ámsterdam le proporcionó un mayor conocimiento de la pintura barroca europea. Aprendió la composición en grupo, la caracterización de los individuos, la potencia del claroscuro en combinación con la sutileza atmosférica y la unión dramática entre tensión pictórica y psicológica. Su pasión por el coleccionismo, que le llevó en parte a la ruina, sirvió para extender su amplia formación artística: en su relación de obras embargadas se encontraban, además de obras de arte y objetos curiosos, las estampas de Schongauer, Durero, Cranach, Van Dyck, Mantegna, Carracci, Reni, Ribera, Segers, Castiglione, Tiziano, Rafael y Rubens.

B37

JOSÉ CUENTA SU SUEÑO

{1638}

Aguafuerte
110 x 83 mm

LA TÉCNICA

Antes de Rembrandt, la técnica del grabado no fue usada por los pintores. Eran los grabadores, concebidos más como artesanos que como artistas, quienes la implementaban. Rembrandt, por el contrario, dignificó la labor del grabado, enfocándolo en un concepto pictórico, no solo por la libertad técnica con que lo utilizó, sino porque realizaba todo el proceso de estampación. Se sabe que estampó personalmente, al menos, los primeros estados de cada plancha. En sus inicios, la técnica de grabado se apoyaba en el dibujo, pero pronto Rembrandt comenzó a desarrollar una estética más próxima a la de su pintura, combinando masas de líneas y mordidas de ácido sucesivas para alcanzar distintos niveles de profundidad. Cerca de 1640, reaccionó contra ese estilo y recuperó una técnica más sencilla y con menos mordidas.

El grabado se convirtió en el instrumento flexible de su arte y era frecuente que experimentara sobre las placas ya trabajadas. Supo descubrir y explotar las posibilidades de la estampa que, a partir de la plancha de cobre original y de la matriz, admite modificaciones sucesivas en la imagen, lo que se denominan estados. Rembrandt utilizó el proceso tradicional del aguafuerte: la placa se cubre con una capa protectora de resina, sobre la que el artista rasca el diseño con una aguja. Posteriormente, la placa se sumerge en un baño de ácido que 'muerde' el metal donde la resina se ha eliminado. La acción del ácido produce líneas un poco irregulares. Rembrandt no consideró estos añadidos como un inconveniente, sino como un reto. A partir de allí, utilizó el buril y la punta seca: el primero para dar más vigor a sus aguafuertes y la segunda para acentuar las sombras, basándose en los negros intensos y aterciopelados.

B105

SAN JERÓNIMO EN SU ESCRITORIO

{1642}

151 x 173 mm
Aguafuerte

LOS RETRATOS

Desde el punto de vista temático, la obra de Rembrandt supuso un nuevo enfoque sobre la iconografía tradicional del arte occidental. Por una parte, la sociedad holandesa de su tiempo y los nuevos planteamientos religiosos habían hecho posible la dignificación del trabajo y, por otro, se potenciaba todo aquello que supusiera prosperidad en una sociedad ávida de cambios y de mostrarse a sí misma el triunfo sobre el absolutismo monárquico imperante en toda Europa. Esa nueva energía se transmitía en la necesidad de incorporar motivos de carácter pictórico que mostraran dicha prosperidad y que adornaran las nuevas viviendas, más cómodas y adaptadas a la nueva situación. La clientela se multiplicaba gracias a las riquezas procedentes del comercio marítimo y de nuevos recursos económicos.

El autor expresó su gran potencial como grabador en los retratos de personajes que pasaron a ser parte de su historia vital y profesional: abogados, sacerdotes, comerciantes, marchantes, escritores y toda una serie de individuos que formaba el entramado social de la burguesía holandesa del siglo XVII y del cual el autor dio buena cuenta. La excelencia y la calidad de algunos de los retratos le convierten en el mejor retratista grabador de todos los tiempos. Rembrandt no evitó la búsqueda de nuevos recursos técnicos, el estudio en profundidad de la psicología del personaje y la caracterización del mismo. Desarrolló un retrato sobrio, alejado de barroquismos, más acorde con la mentalidad de la sociedad luterana y distante de las muestras pomposas extendidas por toda Europa.

JAN UYTENBOGAERT, EL PESADOR DE ORO
{1639}

Aguafuerte y puntaseca
250 x 104 mm

EJERCICIOS ACADÉMICOS Y DESNUDOS

También, desde sus inicios, Rembrandt abordó temáticas de carácter libre sin ajustarse a modismo alguno. Una de las obras más sorprendentes por la resolución compositiva es *El artista y la modelo*, plancha sin terminar o conscientemente abandonada en la que aparece Rembrandt dibujado, a penas insinuado, sobre un fondo neutro y frente a la silueta de una modelo que queda recortada sobre una mancha negra que contrasta intensamente con el resto del espacio interior. Rodean la escena objetos incoherentes y extraños como un paño oriental y una hoja de palma. Esta obra ha recibido numerosas explicaciones por parte de los críticos, sin conseguir descifrar a ciencia cierta el significado.

En cuanto al desnudo, su experimentación le llevó a realizar diferentes planchas con tratamiento de aguafuerte o buril. Aunque es un tema secundario en la obra del artista, muchos de esos desnudos sirvieron de bocetos para, posteriormente, realizarlos sobre el lienzo. Los estudios de desnudos en los que sus esposas Saskia y Hendrickje posaron serán los temas previos a grandes formatos pictóricos. Lo sorprendente es que, a pesar de denominarse académicos, esos estudios consiguen en cierta medida eludir el tratamiento clásico de la figura humana. Esa iniciativa llegó a escandalizar a sus estudiosos pues, poco después de su muerte, André Pels (*Gebruick en Misbruick des Toonel*s, 1681), analizando la obra del autor, le reprochaba que tomara como modelo a las lavanderas y criadas, en lugar de imágenes de Venus y de otras diosas clásicas.

B192

EL ARTISTA RETRATA A LA MODELO

{1639 c.}

Aguafuerte, puntaseca y buril
232 x 184 mm

LAS IMÁGENES RELIGIOSAS

Al principio de su carrera, Rembrandt creó composiciones barrocas más exuberantes de lo que pasaría a ser habitual en el autor como es el caso de *La resurrección de Lázaro*, así como otras imágenes que muestran la influencia de estilo de Rubens, cuya obra gráfica le era bien conocida. Sin embargo, muy pronto, el autor se orientó hacia una composición más íntima de tendencia naturalista y con un sincero sentimiento religioso. La situación de la sociedad holandesa de su tiempo y la presión religiosa de los calvinistas influía en la edición de esos temas ya que eran bastante contrarios a la representación de temas bíblicos, aunque no por ello Rembrandt, quien no estaba asociado al calvinismo ortodoxo, renunció a realizar todo tipo de obras religiosas, hecho, por otra parte, habitual en todos los pintores de la época.

Característica de la mayor parte de estos grabados es la composición de pocos personajes y la repetición de los temas, sobre todo aquellos que ensalzan la relación padre e hijo del Antiguo Testamento: Abraham con Isaac e Ismael, Jacob con José, Tobit con Tobías, etc. De igual modo, en las escenas del Nuevo Testamento repitió algunas de ellas en diferentes versiones tales como la *Huida a Egipto*, en cuya composición desarrolló los primeros pasos del claroscuro con la estampa realizada tempranamente en 1634, titulada *La huida a Egipto de noche*. Innovador fue el tratamiento de ese tema a partir de la representación íntima y próxima a elementos cotidianos. Rembrandt avanzó a través de su obra gráfica cuando conjugó sus expresiones emotivas con las interpretaciones del natural, importándole más la sensación y el movimiento que la perfección formal e, incluso, en ocasiones, más que la terminación de la misma obra. En la serie de 1654 sobre la Pasión de Cristo, aplicó una técnica de luces y sombras que marca la madurez del artista, su maestría y el misterio inquietante de la tragedia dentro de la composición.

EL RECORRIDO DE SUS GRABADOS Y SUS PLANCHAS

Rembrandt comercializaba personalmente sus estampas a través de la empresa familiar que había creado con su hijo Titus y con su esposa Hendickje. A excepción de dos casos, en sus obras no aparece ningún sello de editor. Algunas planchas circularon por determinadas editoriales o quedaron en manos de comendatarios como es el caso del *Retrato de Jan Six*. A raíz de la quiebra del artista en 1656, setenta y cuatro planchas fueron adquiridas por Clemente de Jonghe, editor y comerciante al que había retratado. Es muy probable que Jonghe, en tanto empresario, viera el potencial de venta de la obra de Rembrandt e hiciera tirajes hasta su muerte.

En el siglo XVIII se localizó nuevamente una parte de aquellas planchas en casa del coleccionista y marchante de Ámsterdam Pieter de Haan (1723-1766), quien tenía en su poder, además, matrices de retratos. Impresas a lo largo del siglo XVIII, a su muerte, se pusieron a la venta más de setenta y cinco planchas acompañadas, cada una, de unas ochenta pruebas impresas. El principal comprador fue Pieter de Bouquet (1729-1800), que se las vendió al coleccionista y grabador francés Claude-Henri Watelet, gran admirador de Rembrandt y cuyo estilo llegó, incluso, a imitar. Watelet reunió ochenta y una planchas de cobre, las retocó en un intento de devolverles cierto lustre y estampó diversas pruebas. Sin embargo, Watelet llegó a subastarlas en el año 1786 y las planchas de cobre fueron compradas por Pierre-François Basan, un empresario de París que, por medio de publicaciones editadas entre 1789 y 1797, realizó diversas ediciones de un libro conocido por el nombre genérico de *Colección Basan*. En el siglo XIX, su hijo Henri-Louis Basan modificó las planchas y, entre 1807-1808, publicó también algunas. Tras la muerte de Henri-Louis, su viuda vendió las planchas al grabador y coleccionista Auguste Bernard, quien no tuvo

escrúpulos en modificar los originales. Su hijo realizó un último tiraje en 1906 con el coleccionista Alvin-Beaumont, nuevo propietario de las planchas, quien luego se las vendió al coleccionista norteamericano Robert Lee Humbert. El material fue depositado por el coleccionista en el museo de Raleigh, en Carolina del Norte. En 1993, los herederos de Humbert pusieron de nuevo a la venta las planchas de Rembrandt, un total de setenta y ocho planchas de cobre que fueron expuestas en la sala Artemis de Londres. Algunas de esas planchas pasaron a formar parte de instituciones públicas. Así, por ejemplo, dos de ellas se adquirieron para el Gabinete de Estampas de la Bibliotèque Nationale de Francia, que ya por ese entonces reunía una buena colección del artista.

Todos los datos referentes a la trayectoria vital de los grabados de Rembrandt nos llevan a comprender, destacando el proceso de valoración de algunas de ellas de acuerdo con determinada etapa histórica y con determinada demanda de público, la enorme repercusión de su obra en el ámbito del arte occidental.

En el curso de su carrera, Rembrandt llegó a realizar cientos de impresiones y, en la actualidad, se considera que fueron aproximadamente doscientas noventa placas las que el artista ejecutó. La creatividad y originalidad de los grabados, así como la interpretación de temas hasta entonces nunca expresados de manera tan original y personal, unida a la experimentación técnica, hicieron de las estampas de Rembrandt un ejemplo de creación excepcional, reconocido en toda Europa desde sus primeros tiempos y, aún hoy, su contemplación sigue causando la misma admiración.

Doctora Rosa Perales Piqueres
Universidad de Extremadura, España.
Curadora de la exposición

Vida Rembrandt   Datos históricos

1602

Se funda la Compañía Holandesa de las Indias, que marca el lugar principal de Amsterdam en el comercio mundial y la convierte en una de las ciudades más prósperas de Europa gracias a la bonanza de la explotación de las colonias.

1606

Rembrandt Harmenszoon van Rijn nace el 15 de Julio de 1606 en Leiden (Holanda), hijo de un molinero, Harmen Gerritszoon y de la hija de un panadero, Willemmsdochter Zuytbrouck.

1609 - 1621

"Tregua de los Doce Años": después de unos años de conflicto, en el que el calvinismo ortodoxo había impuesto su ley, impera una época de tolerancia religiosa en los Países Bajos.

1613

Estudia en la Escuela Latina de Leiden, donde toma materias que incluyen la Biblia, la caligrafía y los estudios clásicos.

1618 - 1648

Guerra de los Treinta Años entre los poderes de Europa Central.

1620

Se matricula en la Universidad de Leiden, pero dura muy poco allí.

1621

Entra como aprendiz de un pintor llamado Jacob van Swanenburgh, en cuyo taller pasa tres años.

1624

Viaja a Ámsterdam para completar su formación junto a Pieter Lastman, con quien permanece seis meses y de quien toma la influencia de Caravaggio.

1625

De regreso a Leiden abre un taller que comparte con su colega Jan Lievens, que influirá en Rembrandt, sobre todo en el efecto de la luz.

1625

Nueva Ámsterdam (Nueva York desde que es conquistada por los británicos) es fundada por la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales.

1628

Va creciendo su fama y tiene discípulos a su cargo, destacando entre ellos Gerrit Dou.

1628

William Harvey publica su tratado sobre la circulación de la sangre, hito en un siglo de gran desarrollo de la anatomía y en particular de la cirugía.

1629

Rembrandt es descubierto por Constantijn Huygens, quien trabaja para el príncipe Frederik Hendrik. El monarca le hace importantes comisiones desde la corte de La Haya.

1631

Se muda a la ciudad de Ámsterdam. Llega a vivir a la casa de Hendrick van Uylenburgh, un vendedor y marchante de arte que le encomienda interesantes encargos de personas prestantes de la ciudad.

1632

Realiza una de sus obras más famosas, *La lección de anatomía del doctor Tulp*, que tuvo enorme éxito.

1634

Contrae matrimonio en 1634 con Saskia van Uylenburg, sobrina-nieta de Hendrick y quien gozaba de buena fortuna. Son tiempos de un gran éxito como pintor.

1635

La pareja se muda al barrio Nieuwe Doelenstraat. Rembrandt gasta en la misma proporción que gana, coleccionando obras de arte y todo tipo de objetos antiguos y exóticos que utiliza en los decorados en los que basa sus obras.

1635 - 1639

Llega a ser el artista más famoso de la ciudad, recibiendo múltiples encargos por parte de familias e instituciones.

1639

Rembrandt y Saskia se mudan a una casa de grandes dimensiones en la calle Jodenbree, en el barrio judío, que posteriormente se convertiría en el Museo Casa de Rembrandt.

1640

Muere Rubens en Amberes, cuya obra es una de las principales inspiraciones de Rembrandt.

1641

Nace Titus, el único hijo con Saskia que sobrevive de los cuatro que tuvo la pareja.

1642

Muere su mujer Saskia, probablemente a causa de tuberculosis. Su cuadro *La ronda de noche* (Rijksmuseum, Amsterdam) no es recibido por la crítica como él se lo esperaba. Inclusive, es criticado abiertamente.

1643

Nace en los Países Bajos Anton van Leeuwenhoek, pionero de la microscopía.

1642-1645

Su taller sigue recibiendo muchos alumnos, entre los que se destaca Samuel van Hoogstraten. Pasa a vivir por un tiempo con Geertje Dircks, niñera de su hijo Titus, quien después lo demanda por no cumplir la promesa de matrimonio.

1645

Comienza a vivir con su sirvienta Heindrickje Stofeels, de quien se enamora y con quien convive hasta la muerte de ella.

1650

Ámsterdam vive una gran depresión económica. Rembrandt no ha terminado aún de pagar su casa y lo persiguen sus acreedores.

1653

Thomas Hobbes publica su tratado de teoría política: *Leviathan*

1654

Tiene una hija con Hendrickje Stofeels, Cornelia, lo que le significó a Hendrickje un reproche oficial de la Iglesia reformada holandesa por «vivir en pecado».

1655 - 1659

Sus enormes deudas lo llevan a declararse en bancarrota y a subastar su casa y su importante colección de grabados, mobiliario y cuadros de importantes pintores europeos.

1656

Velásquez pinta *Las Meninas*

1660

Hendrickje y su hijo Titus crean una empresa de arte para manejar las finanzas de la familia y difundir la obra del artista. La fama de Rembrandt se extiende por Europa y sus últimos años serán de intensa producción artística.

1660 - 1661

Vermeer pinta la Vista de Delft, cuadro que se considera debió ser realizado con cámara oscura.

1660 - 1661

Obligado a mudarse periódicamente de residencia, Spinoza escribe su *Ética demostrada según el orden geométrico* mientras vive de pulir lentes.

1663

Muere su compañera Hendrickje Stofeels.

1668

Muere su hijo Titus.

1669

Rembrandt fallece el 4 de Octubre de 1669, en Ámsterdam, siendo enterrado en el cementerio del Oeste bajo una lápida sin nombre.

Rembrandt

69 grabados / 1630 - 1659

Curaduría: Rosa Perales Piqueres. **Coordinación del proyecto en Europa:** Francesca Silvestri, Jesus Rodríguez Gómez. **Organiza:** Comediarting, Roma - Italia, Evolucionarte, Madrid - España. **Agradecimiento:** Elisa Moretti, Elisabetta Dal Bosco, Francesco Dal Bosco.

Museo La Tertulia

Directora: Ana Lucía Llano Domínguez. **Curaduría:** Alejandro Martín. **Cinemateca:** Eugenio Jaramillo. **Conservación:** Ayda Cristina Garzón. **Producción de exposiciones:** Felipe Tirado.**Educación y cultura:** Ángela Osorio, Laura Puerta, Diana Moreno y Pavel Vernaza. **Mercadeo y comunicaciones:** Claudia X. Bastidas, Esteban Zapata, Laura Cadena y Laura Galindo. **Diseño gráfico:** Cactus Estudio.

Organizan:

Aliados estratégicos:

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Comfandi
Tu mano amiga

Con el apoyo de:

Fundación Bolívar Davivienda

La Cabaña
AIRFRANCE

El País

Lago y Sáenz, Deloitte, Young & Rubicam, Santiago Eder, Fundación Harold Eder.

Evento apoyado por el Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural